

诸乐三早年所作《墨荷图》及其它

■操声国(安吉)

“诸乐三与他的安吉朋友圈”特展，是2022年纪念诸乐三先生诞辰一百二十周年诸多活动中由安吉县博物馆独立策划、重点原创的展览。展览中有一件诸乐三早年《墨荷图》，为首次面世，纵143厘米，横73厘米，原装旧裱，藏地为安吉县博物馆。

《墨荷图》是目前为止所发现诸乐三作品中年代最早的遗作，时间为1921年，诸乐三虚龄20，款识为：“秃笔荒懒、偶然画荷，六郎神韵、相差几何？莲初姊丈大人清赏，千卿陈杰敬赠。孝丰乐三画，辛酉季秋。”知晓诸乐三是为陈杰所请为其姐夫所作，且是大尺幅，可见两人关系非同一般，梳理诸乐三存世遗作及各类文献资料，除此作外，与陈杰(干卿)有关联的尚有手抄影印本《诸乐三诗集》中“寄曹师拙巢海上”之四：王粲登楼赋，陈琳记室才谓一仁、干卿二君。狂龙纵大壑，明月上高台。观海徒摘藻，同岑感异苦。瓣香知未得，长恐负栽培。诗中以历史上著名的建安七子之王粲、陈琳作比一仁、干卿二君才华，和曹植一样的高格，且是志同道合的朋友。笔锋一转，谦

逊地认为自己学力不够，辜负了老师的栽培。此诗未标明年份，但从排序位置看，可知作于1922年与1925年之间。

另见《诸乐三诗集校注》之“题陈干卿小影”：石城山下樵客，余英溪畔人家。贮满奚囊归去，西风吹冷烟霞。校注录自《沧海》诗刊1924年第四期。陈干卿，民国诗人，有《瘦梅诗存》。据《沧社苔岑录(二)》(载《沧海》第五期)，陈杰，字干卿，浙江武康人，亦乐三先生在上海中医专门学校同届同学，又同为沧社社员。从以上两首诗可知陈杰与诸乐三既是湖州同乡，又同是名医曹拙巢所任教的上海中医专门学校门生，因为诗词上的爱好，同为沧社社员。

据《诸乐三评传》年表载：1920年(庚申)19岁转学到上海中医专门学校。同时拜吴昌硕为师，学习诗书画印，与仲兄诸闻韵同住吴府，与缶庐老人朝夕相处，受益匪浅。1923年(癸亥)22岁6月毕业于上海中医专门学校。诸乐三画《墨荷图》时正是在上海中医专门学校求学期间，与陈杰同窗，私交甚笃，为其所请也不足为奇了。

纵观《墨荷图》，无论是构图样式、笔墨技巧，还是落款书风，皆是从恩师吴昌硕风貌而来。画面物象整体左高右低，成斜角构图，款识在右上角空白处长题。时诸乐三居住吴宅，深得缶庐老人法乳，笔墨技巧和审美取向皆得真传。荷叶厚重淋漓，花及干以篆籀之笔写之，芦苇洒脱飘逸，款书亦老辣纵横，虽自谦秃笔荒懒、相差几何，却丝毫不像出自一位20岁年轻人之手。此作虽未形成个人风格，一派吴家样式，但可窥见画家的才情、天分以及作画时的状态，难怪乎诸乐三成为吴昌硕流派的重要传人，在诗、书、画、印各个领域都取得极高的成就，在20世纪的中国，于美术教育、书画创作、印学研究等领域都有着举足轻重的影响。

图上钤印三方，分别是：干卿(朱文)、陈杰(白文)、干卿(朱文)，皆是陈杰用印，两方钤在陈杰字号姓名处，一方钤在左下角空白处。无诸乐三用印，大概是在陈杰处或它处即兴所作。受画人莲初为陈杰姐夫，具体何许人？不得而知，待诸他日材料上有新的发现再作考证了。

诸乐三 墨荷 安吉博物馆藏

暖冬心·读《寄人篱下》图

■徐惠林(湖州)

南北朝时有个读书人名张融，生性怪僻，举止奇特。《南史·张融传》写到他著文主张：“丈夫当删诗书，制礼乐，何至因循寄人篱下？”意即，作为男子汉大丈夫，写文章应当像孔子删编《诗》、《书》，制定《礼》、《乐》那样，发扬自己的创造性，为什么要模仿别人，像鸟雀那样寄居在人家的篱笆下面呢？”——此即为“寄人篱下”成语的出典。《红楼梦》第八十七回有这样的句子：“今日寄人篱下，纵有许多照应，自己无处不要留心。不知前生作了什么罪孽，今生这样孤凄！”居住在别人家里、依附着他人生活，真不是滋味。现时也常听得“人在屋檐下，不得不低头”，与“寄人篱下”异曲同工，工薪阶层，单位里地位低于别人、在他人的管辖或者手下过活，很是无奈与苍凉的口气。

近披览“扬州八怪”画集，一幅金农(号冬心先生)的《寄人篱下》图，观之心中倏然咯噔一下，竟有如此奇特的画作。细思，也只能在俗世生活发达的明清之季、富庶之地的扬州，才出现如此思想情愫之“先声”。

作品主位上，画了两块方形的篱笆，中间留出一扇长方形的门。几近刻板僵死境地的布局中，因繁密冷艳的梅花穿插交错而使得画面有了变化和生机。墨笔画高高的篱笆栅栏内，老梅一株，盛开的梅花穿越栅栏之门，落下了点点瓣蕊。左侧渴笔八分漆书题写“寄人篱下”四字，非常醒目，似在强化着此画的寄。

对此画，一种理解是作者自喻为图中的梅花，虽有凋零，但还是花果累累；花再好，密密匝匝，门敞开着，却无赏花之人……纵梅香四溢，予人仍有凄清、落寞乃至萧瑟之感。“寄人篱下”题字大而浓重，

更加深了这种孤寂。一幅图，由是把流落扬州的金农，其寄人篱下的生活与怨愤情绪，表现得淋漓尽致。

生于杭州有房有地小康之家的金农，一生中的多半时间在坎坷中度过。他本人不擅长理财，有时“岁得千金，亦随手散去”，在穷困潦倒中靠贩卖古董、抄写佛经，甚至刻砚、画彩灯来增补家用。1736年，50岁的金农受人举荐，赴京参加词科考试。去的时候名动京城，相当风光，而接下来的应试失败很快让他极度郁闷。满腹诗文才学难遇伯乐，时光跌宕中金农逐渐心灰意冷。同时，多年的出游也耗尽了他的家产。生活所迫，金农最后不得不以“布衣雄世”之态移居扬州，开始鬻文卖画生活。此帧图画正是他生活与心境的直接写照。

但也有人对此幅作品，解作表现那个时代知识分子对社会的不满情绪。高高的篱笆墙，是封建制度的象征，品格高洁的梅花，以顽强不屈的身姿来生长、挣扎、突围，即便一路花瓣凋落。这昔日繁华的庭院已近荒废，没有人、猫狗的身影，鸡鸭、鸟雀也未有在地上留下爪痕——封建制度已僵死，只留下一个空架子，梅花在其上，正欣欣然开放。篱笆和漆书“寄人篱下”的斜倚之势，昭告出画家内心深处的躁动、呼号：纵使高高的篱笆墙将梅树牢牢箍在了里面，貌似固若金汤，但时刻都有梅花旺盛生命力可将其覆盖、推倒、覆灭。画面中，看似徒劳无功的挣扎，但青山遮不住，毕竟东流去，希望如那一道打开的门，书写着梅花定的前程出路——我们已然闻到了浓郁的梅香。

而更多的时候，笔者以为，此画别有寓意，在它所强化的是一个关于“客”的

金农 寄人篱下图 南京博物院藏

主题。图作于金农72岁时，状述着其时窘迫困顿。寂抱冬心，自成孤调，老年的金农贫病交加，至“妻亡无子，遂不复归”。乾隆二十八年(1763)，金农客死于扬州。

中国哲学强调，人生如寄，世界是人短暂的栖所，人只是这世界的“过客”，每个人都是世界的“寄儿”。汉《古诗十九首》中有“人生天地间，忽如远行客”句，意为生于天地间的人们，如同在外远行的旅客。《文选》李善注引《尸子》、《列子》释“远行客”：“人生于天地之间，寄也。”《寄人篱下图》表象之外，所表达、寓意的，正是一种“客”情。恰如倪云林五十抒怀诗所说：“旅泊无成还自笑，吾生如寄欲何归？”金农此画由寄人篱下的生活联系人类生命暂行暂寄的思想，高高的篱笆墙，实乃人生种种束缚的象征。人面对这样的束缚，只有奋进、昂扬、自洽，让心中的梅花永不

凋零。

金农有“稽留山民”一号，稽留，是淹留的意思。人的生命就是一段短暂的稽留。他在另一幅画图题识中说：“香茆盖屋，蕉荫满庭，先生隐几而卧。不梦长安公卿，而梦浮萍池上之客，殆将赋《秋水》一篇和平。世间同梦，惟有蒙庄。”人是浮萍池上之客，萍踪难寻，人生如梦。人是“寄”“留”“客”，所以不必留恋荣华，那长安公卿、功名利禄又值几何。他在庄子的齐物哲学中，获得了心灵的抚慰。

《寄人篱下》图是金农梅花三绝图册中的一幅，其构思奇迥，别有用心，成了他的代表作之一。而我们在这壬寅之冬，解读着这幅“冬心先生”的杰作，却分明得到一种艺术的光亮，感受到一份春的温暖，它在欣赏中融化着几多寒凉的人间“冬之心”。也许，这就是文脉的薪火传续，人文精神的生生不息，文化的抚慰与美丽。